УДК 378.09

МЕТОД КОПИРОВАНИЯ В ОСВОЕНИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ СТУДЕНТАМИ

Гольденберг Ольга Александровна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного образования
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный профессионально-педагогический университет» (г. Нижний Тагил);
Чуракова Виталина Вячеславовна
студент факультета художественного образования
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный профессионально-педагогический университет» (г. Нижний Тагил)

Постановка проблемы. В любом виде искусства, художнику необходимо уметь аргументированно выбирать формы, подходы, инструменты и техники. Эти навыки студенты начинают приобретать уже с первого курса. Однако, чтобы самостоятельно разрабатывать и обосновывать методы работы, студенту необходимо сначала их изучить.

В художественном образовании копирование играет ключевую роль, знакомя студентов с бесценными произведениями живописи и графики. Этот метод, при правильном применении, способствует усвоению техник, приемов и выразительных средств, используемых выдающимися художниками прошлого. Копирование служит инструментом для глубокого изучения анатомии, графических навыков и живописных техник.

На начальных этапах обучения, когда студенты еще не обладают достаточным мастерством в изображении форм, обращение к историческим образцам становится необходимым. Анализ и понимание подходов, применявшихся художниками прошлого, помогает преодолеть трудности. Копирование классических произведений всегда было и остается важным элементом академической подготовки, способствуя профессиональному становлению будущего художника.

Достижение подлинного мастерства в академической живописи без углубленного и систематического изучения техник великих мастеров прошлого представляется крайне сложным. Поэтому методические разработки по специализированным дисциплинам, составляющим основу художественного образования, должны включать в себя методику, направленную на систематизацию знаний и навыков в области копирования.

Изложение основного материала исследования. Копирование применяется в образовательных учреждениях при подготовке художников как традиционный метод обучения. Данный метод направлен на совершенствование навыков и углубление понимания художественных процессов. Несмотря на очевидные преимущества, копирование также обладает определенными недостатками, поэтому его использование требует взвешенного и осмысленного подхода.

Копирование произведений искусства является ценным методом обучения, способствующим развитию технических навыков студентов. В процессе копирования студенты осваивают различные техники и приемы, используемые в классическом и современном искусстве. Это развивает глазомер, чувство пропорций и цветовой гармонии. Кроме того, анализ стиля, композиции и концептуальных идей великих художников помогает студентам глубже понять их творчество и сформировать собственный художественный язык. Копирование также способствует изучению истории искусства, знакомству с различными стилями и направлениями, а также пониманию культурного контекста созданных произведений.

Основной недостаток копирования заключается в том, что оно при неконтролируемом применении может препятствовать развитию индивидуальности у студентов, подражание может мешать им в выработке собственного стиля и приводить к созданию вторичных, неоригинальных работ. Помимо этого, копирование без понимания замысла, композиции, художественных приемов ограничивает творческое мышление, делая студентов зависимыми от существующих идей вместо того, чтобы поощрять их искать новые решения. Наконец, копирование без указания авторства поднимает этические вопросы и подрывает уважение к интеллектуальной собственности.

Организация освоения студентами метода копирования при создании работ в монументальной живописи направлена на минимизацию имеющихся недостатков. Прежде чем начать копировать картину, нужно ее выбрать и подробно изучить.

Чтобы избежать плагиата, важно не просто переписывать текст, а глубоко понимать суть оригинала. Перед началом работы над новым проектом полезно ознакомиться с историей создания произведения и жизнью автора, чтобы уловить не внешние признаки, а сам метод. Следует изучить ход работы, технологические процессы, используемые в оригинале. В ходе практической работы необходимо тщательно анализировать композицию, колористическую палитру, стиль изображения и технические приемы произведения. Преподаватель, наблюдая за процессом создания копии, должен контролировать точность выполнения задач, оперативно выявлять и корректировать ошибки. Важно также обращать внимание студентов на детали, которые могут ускользнуть от их взгляда на начальном этапе.

Данную тему изучала и описывала А. В. Андреева, в частности, в своей статье «Основы копийного мастерства как формы обучения монументальной канонической религиозной живописи» рассматривается вопрос эффективности метода копирования как формы обучения монументальному искусства. Автор приходит к выводу о необходимости освоения мастерства монументальной живописи, применения метода копирования. При этом она отмечает, что важно не забывать об изучении натуры, так как без этого художник не сможет развивать свои навыки. Также А.В. Андреева отмечает. Что копирование работ мастеров монументальной канонической религиозной живописи – один из самых эффективных методов обучения.

В изобразительном искусстве копия обозначает детальное повторение художественного произведения с точностью до мельчайших деталей в том же материале и технике. Существует несколько видов копии: учебное копирование, механическое копирование (создание репродукции), а также авторская копия или повторение композиции, что допускает многочисленные отклонения от оригинала.

Также существуют несколько способов копирования художественного произведения:

1. Копирование один к одному или в масштабе.

2. Копирование по основным характерным моментам художественного произведения. Такая копия носит название «реплика».

3. Копирование какой – либо части художественного произведения. Такая копия носит название «фрагмент» [3]. Термин «копирование», обозначающий «воспроизведение оригинала», возник в период с конца XIII до начала XIV веков. Впервые слово «копия» в этом смысле начали использовать в Германии в середине того же столетия.

В современном контексте копия в искусстве представляет собой произведение, созданное для точного воспроизведения существующего художественного произведения. Она стремится повторить оригинал в той же технике, используя аналогичные материалы и сохраняя размеры оригинала (иногда с изменениями масштаба).

Преподаватели и художники из различных художественных школ и академий сходятся во мнении, что практика копирования живописных произведений играет важную роль в закреплении как теоретических, так и практических знаний об искусстве. Копирование способствует развитию художественного мастерства, формированию индивидуального стиля, обогащению эстетического восприятия и пониманию красоты.

Осознанный подход к копированию, с четко поставленными задачами, позволяет учащимся понять его ценность. В процессе копирования проявляется внимание к деталям, которые на первый взгляд могут быть незаметны, что способствует более глубокому погружению в мир художника [3]. Такое пристальное внимание к деталям открывает новые перспективы в понимании искусства мозаики. Развитие этих навыков важно для студентов не только в рамках учебной программы, но и в самостоятельной работе. С этой целью во многих учебных заведениях преподаватели и студенты создают творческие группы.

На факультете изобразительного искусства функционирует уникальная творческая мастерская, где студенты под чутким руководством Владимира Григорьевича Мартыненко, опытного преподавателя и члена Союза художников России, оттачивают свои навыки. Студенты создают дипломные проекты, используя сложные и эффектные техники монументального искусства, такие как сграффито, мозаика и роспись. Учебная программа построена таким образом, чтобы максимально приблизить процесс обучения к реальной работе художника. Студенты осваивают материал в условиях, имитирующих атмосферу живописной студии, что способствует глубокому пониманию и практическому применению знаний. В качестве наглядных пособий используются как шедевры мирового искусства, так и лучшие студенческие работы из методического фонда. Под руководством преподавателя студенты анализируют эти примеры, изучают материалы и технологии, получая ценные практические рекомендации. Особое внимание уделяется мастер-классам, которые проводят сам преподаватель или приглашенные художники-монументалисты. Эти занятия дают студентам возможность непосредственно наблюдать за работой опытных мастеров и перенимать их секреты мастерства в создании мозаичных произведений.

Работа над мозаикой предполагает изучение особенностей ритма в композиции, стилизации природных форм, текстуры и фактуры материала, гармонии цветовых сочетаний и принципов построения композиционного центра. Компоновка смальты осуществляется с учетом сочетаний цветов на основе принципов равновесия, доминанты, ритма, их гармонизации, выразительности контуров и смысловой нагрузки декора [4].

Византийская мозаика, отличающаяся строгостью и статичностью, стремилась передать духовность и возвышенность христианской веры посредством симметричных изображений с четкими контурами и отсутствием глубины, создавая эффект нереальности. Студент, создающий композицию в стиле византийской мозаики, должен обладать определенной базой знаний из различных областей искусства. На начальных этапах обучения монументальной живописи может быть сложно объединить теорию и работу с новым материалом, поэтому в качестве первых работ рекомендуется копировать произведения старых мастеров. Это позволит студенту освоить основы византийской мозаики и создать качественную академическую работу.

Важно изучить методы работы со смальтой и используемые инструменты, чтобы грамотно организовать образовательный процесс. Н.Н. Шатохина рассматривала эту тему в своей статье «Создание выразительного художественного образа в процессе работы над композицией в технике мозаики» [4]. Автор фокусирует свое исследование на вопросе обучения подростков выразительности художественного образа при создании монументальных мозаичных композиций. В качестве ключевого аспекта автор подчеркивает необходимость внедрения новых техник для более эффективного обучения и развития творческого потенциала учащихся. Н.Н. Шатохина подчеркивает, что владение знаниями о мозаике, умение создавать графические, цветовые и колористические решения композиции, а также навыки работы с эскизами, позволят проявить индивидуальность при решении творческих задач по созданию новых художественных образов. Такие навыки также способствуют развитию таких важных личностных качеств, как настойчивость и терпение.

Наблюдая за работой студентов младших курсов в творческой группе, можно заметить, что создание собственного художественного образа может быть для них сложной задачей из-за недостатка опыта. Поэтому копирование является ценным методом для первых работ в технике византийской мозаики, позволяя углубленно изучить историческое наследие, отработать методические приемы и овладеть материалами и инструментами. Копирование мозаичных работ позволяет понять используемые техники, выбор и сочетание материалов, таких как стекло, камень или золото, а также методы укладки и фиксации.

Византийская мозаика известна своей сложной композицией и символизмом. Изучение композиции и символизма византийской мозаики развивает чувство гармонии и баланса, а эксперименты с цветом позволяют понять влияние оттенков на восприятие работы.

Цель копирования заключается не в механическом воспроизведении, а в изучении языка мозаики и осознанном понимании ее структуры, связывающей образ и форму. Обращение к конкретным образцам живописи и их цитирование является частью процесса создания современного мозаичного языка, сочетающего традиции и современность. Копирование в образовательной программе обусловлено необходимостью ориентации на подлинники, диктующие характер образа, что, однако, предполагает интерпретацию и переосмысление материала с авторской позиции [2].

Византийские мастера оставили после себя ценное наследие. Их новаторский подход к творчеству не утратил актуальности и в наши дни. Мозаичное искусство превратилось из отличительной черты империи в эталон, признанный во всем мире. Современные художники, работающие в XXI веке, черпают вдохновение и опыт у византийских предшественников. Они применяют ту же терминологию, а также воспроизводят оригинальные методы создания смальты и выкладывания стекла.

Выводы. Таким образом, искусство – это непрерывный процесс обучения, и копирование должно быть частью этого обучения, чтобы подрастающее поколение художников могло закрепить на теоретическом и практическом уровне базовые знания об искусстве. Копийная деятельность дает возможность развить художественные способности учащихся, высокохудожественный стиль, эстетические чувства и постигать прекрасное.

Аннотация. Статья посвящена методу копирования как важному элементу обучения на занятиях монументальной живописью. В ней рассматриваются основные подходы и техники, используемые студентами и художниками для освоения навыков и понимания художественной практики. Выявляется значении копирования классических произведений для формирования творческого мышления, развития глазомера и техник работы с цветом и текстурой. В изобразительном искусстве копия обозначает детальное повторение художественного произведения с точностью до мельчайших деталей в том же материале и технике. Существует несколько видов копии: учебное копирование, механическое копирование (создание репродукции), а также авторская копия или повторение композиции, что допускает многочисленные отклонения от оригинала. Копирование мозаичных работ позволяет понять используемые техники, выбор и сочетание материалов, таких как стекло, камень или золото, а также методы укладки и фиксации. Цель копирования заключается не в

механическом воспроизведении, а в изучении языка мозаики и осознанном понимании ее структуры, связывающей образ и форму. Обращение к конкретным образцам живописи и их цитирование является частью процесса создания современного мозаичного языка, сочетающего традиции и современность. В заключение подчеркивается, что метод копирования не только служит основой для обучения, но и стимулирует глубокое понимание истории искусства и индивидуальной художественной практики.

Ключевые слова: метод копирования, монументальная живопись, византийская мозаика, обучение, традиции.

Annotation. The article is devoted to the method of copying as an important element of teaching in monumental painting classes. It examines the main approaches and techniques used by students and artists to master skills and understand artistic practice. The author reveals the importance of copying classical works for the formation of creative thinking, the development of eyesight and techniques of working with color and texture. In the visual arts, a copy means a detailed repetition of a work of art with precision to the smallest detail in the same material and technique. There are several types of copies: educational copying, mechanical copying (reproduction), as well as author's copy or repetition of the composition, which allows for numerous deviations from the original. Copying mosaic works allows you to understand the techniques used, the choice and combination of materials such as glass, stone or gold, as well as the methods of laying and fixing. The purpose of copying is not to reproduce mechanically, but to learn the mosaic language and consciously understand its structure, linking image and form. Referring to specific painting samples and quoting them is part of the process of creating a modern mosaic language that combines tradition and modernity. In conclusion, it is emphasized that the copying method not only serves as a basis for learning, but also stimulates a deep understanding of art history and individual artistic practice.

Key words: the method of copying, monumental painting, Byzantine mosaic, education, traditions.

Литература:

1. Андреева, А.В. Основы копийного мастерства как формы обучения монументальной канонической религиозной живописи / А.В. Андреева // Молодой ученый. – 2012. – № 8 (43). – С. 393-397

2. Ваняев, В.А. Копирование произведений масляной живописи в системе подготовки художника-педагога: автореферат диссертации … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ваняев Владимир Александрович. – Москва, 2014. – 20 с.

3. Киселева, Н.Е. Практикум основ копийной техники: учебно-методическое пособие / Н.Е. Киселева. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2008. – 60 с.

4. Шатохина, Н.Н. Создание выразительного художественного образа в процессе работы над композицией в технике мозаики / Н.Н. Шатохина // Культурное наследие России. – 2019. – №1. – С. 85-91

UDC 377.1

POSSIBILITIES OF USING INFORMATION RESOURCES AND TECHNOLOGIES AT SCHOOL CHEMISTRY LESSONS

Goryacheva Olga Aleksandrovna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
State Humanitarian-Technological University (Orekhovo-Zuyevo)

Problem statement. A modern lesson is impossible without the use of information technologies. This is especially true for subjects of the natural science cycle, including chemistry.

Modern information technologies help to repeatedly improve and optimize the learning process, providing an opportunity to obtain knowledge not only directly at chemistry lessons, but also to repeat and learn something new outside of school, thus ensuring the principle of continuous education. Application of new information technologies allows to expand the boundaries of the educational process, make it more practical, as well as to increase students' motivation in learning, develop their intellectual and creative abilities.

Thus, it is necessary to form general educational and cultural skills of students to work with a variety of information. For this purpose, a modern teacher should be able to effectively use information technologies in the educational process.

Outline of the main material of the study. Modern information technology in school is a set of tools and methods of using computer hardware, software and digital resources for learning and sharing information. They contribute to more effective learning, increase interactivity and activity of students.

The use of information tools in learning processes has a significant impact on education. They contribute to the activation of the learning process, increase interest, deeper perception, understanding and assimilation of new material.

Let us consider various information technologies and resources that a teacher can use in his/her work.

Services through which the application of information technology in chemistry is realized.

Now the World Wide Web is full of various tools that can be used by the teacher as additional material in chemistry: various programs-constructors for presentations, online laboratories, video hosting, platforms for online testing (both remote and face-to-face), virtual machines, etc [1].

Using various resources and programs in chemistry lessons has several important advantages.

Firstly, it allows students to gain a better understanding of the subject as they can learn information from different sources. This helps to broaden their knowledge and develop critical thinking.

Second, the use of programs and resources can make lessons more interactive and engaging. For example, computer programs can be used to simulate chemical reactions, conduct virtual experiments, and observe the results in real time. This helps students better understand and memorize the material.

Third, using a variety of resources and programs allows teachers to individualize instruction and tailor it to the needs of each student. Online resources and programs can be used to provide supplementary materials for deeper learning, as well as testing and tracking student progress.

Overall, using a variety of resources and programs in chemistry lessons helps create a more effective and interactive learning environment that promotes deep understanding and mastery of the material.

Programs for developing presentations.

There are many services that can be used to create your own presentation that will meet all the needs of the educational process [1, 2]. Some of the most popular and accessible are Microsoft PowerPoint and “Google Presentations”.

– Microsoft PowerPoint is a program that is used to create and present presentations. It has many features and functions that help in creating modern informative interactive presentations.

Some of the main features of Microsoft PowerPoint include:

– adding animations;